劉其偉畫作中所具有之兒童畫特質之研究

張雅珍、賴瓊琦: 陳朝興

E-mail: 9417676@mail.dyu.edu.tw

摘要

本研究之目的在探討台灣非學院派畫家-劉其偉先生在其繪畫作品中所呈現出來的繪畫形式及潛意識觀點與兒童畫的特質之間所具有的關聯性。 研究者從兒童繪畫發展心理學取向來看待兒童繪畫的本質,對劉其偉繪畫作品進行風格及造形的分析,並與兒童畫作品互相舉證比較。同時使用歷史、社會學及心理學研究法、對其創作相關文件資料進行比對以確認其創作時心理層面的影響。 根據研究結果發現,劉其偉的繪畫中確實具備了許多和兒童畫共通的特質。包括有純真的想法及自生活周遭取材的主題,並常以透明化畫法,強調主題或以獨特的邏輯,依主題重視程度畫出無視於大小比例的畫。作品呈現強烈故事性及意喻性,著重情感的融入。在形式及風格上有強烈的裝飾表現性格,大量使用不同媒材創作,偏好使用主觀色彩代替固有色的色彩,線條筆觸效果樸拙明顯,使作品風格具獨特性及多元性。 透過這些元素的表徵,使劉其偉的繪畫作品呈現出與兒童畫的特質有共通的內涵。

關鍵詞:兒童繪畫:劉其偉:繪畫心理學

目錄

封面內頁 簽名頁 授權書 iii 中文摘要 iv 英文摘要 v 誌 謝 vi 目 錄 vii 圖目錄 x 表目錄 xiv 第一章 緒論 1 1.1 問題背景及研究 動機 1 1.2 本研究之重要性 3 1.3 研究目的 4 1.4 研究的範圍與限制 4 第二章 文獻探討 5 2.1 劉其偉的生平事略 5 2.1.1 青少年時期 5 2.1.2 重返中國 6 2.1.3 初入藝壇 6 2.1.4 融合原始文化 7 2.1.5 藝術人類學時期 7 2.2 劉其偉的繪畫風格之相關研究 8 2.2.1 繪畫初期 1964年之前 8 2.2.2 融合時期 1965 - 1978年 10 2.2.3 成熟期 1979 - 1986年 12 2.2.4 自由期 1987 - 2002年 13 2.3 兒童繪畫的學習發展之相關研究 14 2.3.1 兒童繪畫心理學 14 2.3.2 兒童繪畫的特質 20 2.4 兒童繪畫對當代知名畫家畫作之影響 28 2.4.1 畢卡索的童畫式作品 30 2.4.2 夏卡爾畫作中的兒童畫特質 33 2.4.3 克利作品中的童趣 36 2.4.4 巨匠米羅與兒童畫 40 第三章 研究方法及步驟 50 3.1 研究步驟 50 3.2 研究方法 51 第四章 畫作分析 52 4.1 兒童畫對劉其偉繪畫創作理念及主題的影響 52 4.1.1 兒童畫對劉其偉繪畫創作理念的影響 53 4.1.2 兒童畫對劉其偉繪畫創作主題的影響 55 4.2 兒童畫對劉其偉繪畫創作形式的影響 55 4.2.1 線條 57 4.2.2 色彩 58 4.2.3 構成 59 4.2.4 造形 63 4.3 劉其偉畫作中所具有的兒童畫特質 99 4.3.1 人物畫 99 4.3.2 動物畫 100 4.3.3 抽象畫 103 第五章 結論 104 參考文獻 109 附錄 114

參考文獻

(一)書籍(依年份排序)中文書籍 1.陳瓊花,《視覺藝術教育》,三民書局,2004。2.鄭惠美,《探險,巫師,劉其偉》,台北市: 雄獅圖書, 2002。 3. 潘東坡著,《二十世紀美術全覽》,汐止市:相對論出版,2002。 4. 胡寶林,《繪畫與視覺想像力》,遠流出版 ,2002。 5. 周永忠,《兒童美術新視界》,概念趨向,2001。 6. 王津,《劉其偉水彩畫的風格與特色》,刊於《劉其偉畫集 2001 》, 台北市:首都藝術中心, 2001。 7. 李思潔, 《50歲愛上畫畫和探險》, 中國時報, 1998.11.1, 轉引自《劉其偉畫集 2000》, 首都藝術中 心,台北市:2000。8.劉其偉,《老頑童歷險記-劉其偉影像回憶錄》,城邦文化事業,台北市,2000。9.何政廣編,《克利:詩意的造 型大師》,台北市:藝術家,1999。10.楊孟瑜,《探險天地間,劉其偉傳奇》,台北市:天下文化,1998。11.莊稼嬰、默瑞.湯馬斯 、汪欲仙,《兒童發展心理學》三民書局,台北市:1998。 12. 陳輝東,《兒童畫的認識與指導》,台北市:藝術家,民87。 13. 劉振源著 ,《超現實畫派》,台北市:藝術圖書,1998。14. 黃美賢,《劉其偉的繪畫》,台北市:雄獅圖書出版社,1997。15. 趙雲,《兒童繪 畫與心智發展》,台北市:藝術家1997。 16. 何政廣主編,《畢卡索》,台北市:藝術家,1996。 17. 何恭上編,馮作民譯,《西洋繪畫史 》,藝術圖書,1996。 18. 劉振源,《兒童畫教材教法》,台北市:藝術家,民85。 19. 陳瑤華,《兒童美術教學講座》,台北市:藝術家 ,民85。 20. 克利斯提安 哥爾哈爾,吳瑪俐譯,《保羅 克利-生活與作品》,台北市:藝術家,1991。 21. 潘元石,《幼兒繪畫教學 藝術》,信誼基金,1989。 22. 劉其偉,《藝術與人類學》,台中:台灣省立美術館,民81。 23. 夏勳,《美術教育之開拓》。台北市:世 界文物出版,民74。 24. 何政廣編,《劉其偉的畫路》,台北市:藝術家出版社,1982。 25. 劉其偉,《現代繪畫理論》,台北市:雄獅圖 書,民64。 26. 鈴木清一郎,《台灣舊慣冠婚葬祭年中行事》,台北市:台灣日日新報社,1934。 27. 曾長生,《劉其偉-東方的現代原 始人》, 2003。 28. 鄭惠美主講, 《從跨文化與全球化看劉其偉藝術》, 2002-06-09。 英文書籍 1. Susanna Partsch, 《Paul Klee》 , Benedikt Taschen, 1997。 2. Ingo F. Walther, 《PABLO PICASSO》, Benedikt Taschen, 1997。 3. Ellen Winner, 陶東風等譯, 《創 造的世界 - 藝術心理學》,台北市:田園城市文化,民86。4. Othanel Smith (1966)、The logic of teaching the art, In R. Smith (ed). Aesthetics and criticism in art education. Chicago: Rand McNally and Co。 5. Ione Bell, Karen M. Hess, Jim R. Matison,曾雅雲譯,《藝術鑑賞入門 》,台北市:雄獅圖書,民74。 6. Lowenfeld, V.,王德育譯《創造與心智的成長》,台北市,啟源書局,民72。 7. Herbert Read,李長俊

譯,《現代繪畫史》,台北市:大陸書店,民71。 8. Paul Klee,雨云譯,《克利日記選》,台北市:藝術家,民69。 9. Rudof Arnbeim, 李長俊譯,《視覺與藝術心理學》,台北市:雄獅圖書。(二)論文期刊 1. 劉家鈞,《繪畫語言及其構成探討暨個人創作研究》,台北 市:台灣師範大學美術研究所碩士論文,民93。2. 林慧君,《原始圖像對劉其偉繪畫影響之研究》,屏東師院視覺藝術教育研究所碩士 論文,2003。 3. 魏可風,《生之律》,聯合文學主編,1996,聯合文學第12卷第五期。 4. 曾長生,《藝術家的天真之眼 - 談兒童繪畫 對現代藝術發展的影響》,炎黃藝術,68期。 5. Angelo De Fiore等著,王玫譯,《巨匠美術周刊-克利》,台北市:錦繡出版,1996。 6. Angelo De Fiore等著,王麟進譯,《巨匠美術周刊-夏卡爾》,台北市:錦繡出版,1996。 7. Angelo De Fiore等著,王玫譯,《巨匠美術 周刊-米羅》,台北市:錦繡出版,1996。 8. Angelo De Fiore等著,黃文捷譯,《巨匠美術周刊-畢卡索》,台北市:錦繡出版,1996。 9. 鄭惠美,《生存是無止盡的挑戰》,現代美術, 1992,244期。 10. 苗振華,《兒童美術造型與心理發展研究-7.8.9歲》,新竹師院美 勞教育研究所,民90。 11. 呂筱晴,《兒童美術造型與心理發展研究-兒童階段末期(9.10.11歲)繪畫風格探索》,新竹師院美勞教育研 究所,民90。 12. 陳玫琦,《保羅克利研究》,台北市:台灣師範大學美術研究所碩士論文。 13. 倪在沁,《台灣當代美術初探》,雄獅 美術,第255期。 14. 林玉山,《皮亞傑認知發展理論與兒童繪畫發展之探討》,台灣師範大學美術研究所碩士論文,民79。 15. 外山卯 三郎作,李英輔譯,《原始美術與兒童畫》。 16. 湯川尚文著,牛千里譯,《兒童畫題材與表現方法》。 17. 陳麗雯,《專業藝術家及 樸素藝術家童畫式作品分析:以大專院校美術及非美術相關背景為調查對象》,臺北市立師範學院視覺藝術研究所 碩士論文,民92。(三)畫冊 1. 劉其偉 , 《劉其偉畫集2001》 , 台北市:首都藝術 , 2001/03。 2. 劉梅英譯 , 《野性的呼喚 - 劉其偉畫集》 , 台北市:首都藝 術,2000/05。 3. 張馨文等譯,《劉其偉畫集2000》,台北市:首都藝術,2000/01。 4. 國立台灣美術館編。《典藏目錄14別冊,劉其偉 捐贈作品專輯》,台中市:台灣美術館,民90。 5. 台北市立美術館編。《台北市立美術館典藏目錄1991~1992》,台北市:編者印行,民 國81年。 6. 台灣省立美術館編。《台灣省立美術館典藏目錄》,台中市:編者印行,民國81年。 7. Joan Miro - The Man and His Work (1893-1983), Benedikt Taschen, West Germany, 1988。 8. Carolyn Lamchner (Edit): 《Paul Klee》, N.Y.The Museum of Modern Art , 1987。 9. Pablo Picasso, 《The Museum of Modern Art》, N.Y. 1986。 (三)網站 1. groveart.com; oxford university press, 2003。 2. http://www.012book.com.tw,《大頑童與小頑童-畢卡索的兒童世界》,林訓民 2000。 3. http://www.hs.ntnu.edu.tw。 4. http://www.ylib.co。 5. http://www.ara-art.net 。 6. http://art.network.com.tw。 附錄